

Cuerpo, arte, experiencia e investigación. “Problemas de corporalidad”.

***Body, art, experience and research.
“Problems of embodiment.”***

Ana Sabrina Mora

Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
sabrimora@gmail.com

Mariana del Mármol

Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
marianadelmarmol@gmail.com

Resumen

En este artículo comentaremos las principales discusiones surgidas en la Mesa N° 15 “Problemas de corporalidad” desarrollada en el IX Congreso Argentino y IV Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, en la UNLP. En este grupo de trabajo se recibieron ponencias que versaron sobre la cuestión de la corporalidad en la práctica artística, incluyendo fundamentalmente reflexiones relativas a la danza, el teatro, la performance, la música, la danza-terapia y la educación corporal. Se puso énfasis en la generación de debates, discusiones y reflexiones que tocaran a todos los expositores o a grupos de ellos, posibilitando delimitar puntos de encuentro y divergencias entre sus enfoques. Las discusiones surgidas estuvieron atravesados por el hecho de que casi todos los trabajos compartían una característica: el ser producto de la reflexión sobre la propia práctica. Esto puso en el centro del debate las reflexiones sobre las relaciones entre experiencia e investigación, y los diálogos que se generan entre el hacer investigación *desde y sobre* la práctica.

Palabras clave

Cuerpo – artes escénicas – experiencia – investigación

Abstract

In this article we will summarise the main arguments raised in the Workshop (No. 15) “Issues of corporality” developed in the 9º Argentinian and 4º Latin American Physical Education and Sciences Congress, at the UNLP. The papers in this workshop focused on the issue of corporality in artistic practice, including reflections relating primarily to dance, theater, performance, music, dance therapy and corporal education. The emphasis of the workshop was placed on the generation of debates, discussions and reflections that most or many authors deal with, allowing to delineate points of agreement and differences between their approaches. The articles discussed in this meeting shared one characteristic: all of them come from the reflection upon the practice. This centered the debate reflections on the relationship between experience and research, and the dialogue generated between doing research *about* and *on* practice.

Key words

Body – performing arts – experience – research

El día martes 14 de junio de 2011 durante tres sesiones se desarrolló la Mesa n° 15 “Problemas de corporalidad” en el IX Congreso Argentino y IV Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, en la UNLP. En este grupo de trabajo se recibieron un total de quince ponencias, diez de ellas producidas por autores individuales y cinco en co-autoría. El agrupamiento de las presentaciones en tres bloques o sesiones fue proporcionado por la organización del Congreso. En una pequeña cantidad de casos fue necesario modificar el orden de las exposiciones propuesto en esta organización inicial debido a inconvenientes de horarios de los participantes, y en otros casos las coordinadoras-comentaristas decidimos reagrupar las ponencias que tuvieran mayor afinidad temática o metodológica, creyendo que de este modo se enriquecería la discusión posterior.

La modalidad de trabajo en las tres sesiones fue la misma: luego de las sucesivas exposiciones de los trabajos por parte de los autores del bloque, se abría el espacio para preguntas y comentarios dirigidos a todos los expositores de la sesión en conjunto. Esto permitió la generación de debates, discusiones y reflexiones que tocaban a todos los expositores de un mismo bloque, posibilitando con esto delimitar puntos de encuentro y divergencias entre sus enfoques. A la vez, a medida que avanzaban las sesiones del día el debate incluía lo conversado en las sesiones anteriores. Queremos destacar la disposición de los expositores de la Mesa para el diálogo y a la reflexión conjunta, así como la participación en los debates y el interés de los asistentes.

Luego de leer los trabajos recibidos, y tomando en cuenta también los breves curriculums enviados por los expositores, las coordinadoras-comentaristas pensamos en proponer una pregunta general que se sumaría a las preguntas in-

dividuales: ¿cómo han pensado la articulación entre experiencia e investigación, y cómo ha afectado esto el desarrollo de su investigación sobre la corporalidad? Pensamos en esta pregunta al comprobar que la mayor parte de los expositores había realizado sus trabajos acerca de prácticas que ellos mismos realizan o en contextos donde también participan activamente como practicantes. Las distintas perspectivas metodológicas puestas en juego, desde grados variables de distanciamiento y de involucramiento, las diferentes temáticas y las diversas trayectorias, dan cuenta de un intento de conjugar la experiencia y la investigación, que creemos que son características de un campo en constitución: el de la investigación académica acerca de las artes escénicas o performáticas.

La composición de autores del grupo de trabajo incluyó a Argentina, Chile, Colombia y México como países de origen; anclajes institucionales que comprendieron distintas universidades nacionales (Univ. de Medellín, UNLP, UNCPBA, UNTreF, UBA, IUNA), institutos de formación docente y compañías artísticas; y formaciones que provienen tanto del campo de las artes como de las ciencias sociales y la filosofía.

Antes de sintetizar las discusiones generales que se plantearon en torno a la pregunta en común que ya hemos mencionado, veamos las temáticas puntuales que se han trabajado en las ponencias de la Mesa n° 15: Julia Castro Carvajal presentó avances de una investigación acerca de la danza samkya en Medellín, entendiéndola como una práctica basada en la exploración del propio cuerpo, de las experiencias que desde él se producen, la autoconciencia corporal y el autococonocimiento a través de la danza, estudiando la construcción de corporalidad en relación con la producción de sensibilidades. Alejandra Ceriani tomó la relación entre el campo de la danza y las nuevas tecnologías, a partir de la exploración de los diálogos posibles entre la tecnología digital interactiva, el espacio escénico y el cuerpo. Ivonne Lujano Vilchis comentó los resultados de un trabajo de campo etnográfico realizado en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de México, acerca de la percepción de los profesores sobre la disciplina corporal y sobre la formación técnica de los bailarines, y acerca de las micro-resistencias que éstos despliegan. Continuando con los trabajos sobre danza, Fernanda Tappatá analizó las relaciones entre observación, percepción y acción en la danza actual, considerando también las relaciones entre intérpretes, público y experiencia. Desde la danza-teatro, Cecilia Levantesi y Edgardo Brandolino reflexionaron acerca de los niveles de sentido que configuran las piezas de danza-teatro como series discursivas plástico-corporales. La danza también fue el tema de dos ponencias que se centraron en sus dimensiones terapéuticas: la exposición de Graciela Tabak partió de una experiencia terapéutica donde conjugó su formación como psicomotricista y como profesora de expresión corporal, para discutir las técnicas tradicionales de enseñanza de la danza y así proponer un nuevo modo que tome en

cuenta la posibilidad de desplegar un saber del cuerpo por fuera de los discursos hegemónicos; Paulina Ferrada Guerrero y Nicole Martel Pontigo presentaron un análisis de sus experiencias como danza-terapeutas, buscando construir maneras de abordar los problemas de la corporeidad en mujeres con depresión. Desde otro campo de aplicación, Claudia Groesman realizó una interpretación crítica de la docencia artística con niños, tomando como eje los cruces y tensiones latentes entre arte, educación, infancia y corporalidad.

La Mesa n° 15 no sólo incluyó trabajos sobre danza, sino también sobre teatro, performance y música. David Beratz, Rosana Romano y Gabriela Pérez Cubas observaron a distintos grupos de teatro para indagar acerca de los modos particulares en que los sujetos construyen dramaturgias a través de la exploración de su corporeidad. Dentro del mismo equipo de trabajo, Gabriela Pérez Cubas se enfocó en la producción de dramaturgias corporales en relación con los comportamientos de los actores y sus dinámicas emocionales. Martín Rosso, poniendo énfasis en hacer investigación desde la práctica escénica y desde los procesos creativos, presentó los resultados de una investigación acerca del entrenamiento expresivo del actor, centrada en el análisis del movimiento y tomando el método de las acciones físicas. Siguiendo con el análisis de puestas teatrales, Ernesto Vargas Reyes desplegó el concepto de cuerpo poético para analizar la particularidad del cuerpo de los actores que trabajan en contextos de total oscuridad. Las artes de la performance estuvieron representadas por dos trabajos: Norma Ambrosini, Diego Stocco y Vanina Pons realizaron y analizaron una experiencia performática en torno a la historia espacial del movimiento en contextos escolares, tomando desde la educación inicial hasta la universidad; y Claudio Rodríguez propuso un recorrido por la multiplicidad de significados de la noción de performance. Favio Shifres y Alejandro Pereira Ghiena desarrollaron algunas conclusiones de su investigación sobre el compromiso corporal en la ejecución musical, considerando la relación entre música y gesto, entre movimiento y sentido, y el rol del cuerpo y del movimiento en la comprensión musical, sumando además un interesante modelo para abordar el análisis de la corporalidad. Las exposiciones del día fueron cerradas con el trabajo de reflexión teórica de Mariana Sáez sobre las prácticas corporales artísticas y la aparente contradicción entre el disciplinamiento riguroso y metódico de los cuerpos y la libertad de la creación artística, a la luz de la noción de paradoja de la subjetivación.

Como decíamos antes, hubo una serie de discusiones que atravesaron a todos estos trabajos. En los debates más extendidos se conversó acerca de las vinculaciones entre experiencia e investigación, más concretamente, acerca de las ventajas, las dificultades y las particularidades que plantea el hacer investigación en contextos donde el investigador es además practicante. Realizar investigación

en el contexto de la propia práctica fue rescatado como posible, entendiendo que se puede investigar al mismo tiempo que se hace teatro o danza, por ejemplo. Prevalió la idea de que aunque la reflexión y la práctica artística pueden darse al mismo tiempo o en una dialéctica permanente, más comúnmente éstos pueden mantenerse como ámbitos separados, o como momentos en que la atención es puesta más en uno de ellos o en el otro. Para hacer esto posible se recomendó tomar recaudos para no quedar en la mera descripción de vivencias, por medio del anclaje de las acciones de investigación en conceptos analíticos que las trasciendan, o preservando momentos de reflexión y análisis sistemático que problematicen las prácticas y permitan ampliar las miradas.

En asociación con estas cuestiones fue puesta bajo sospecha la extendida idea de que el artista se encuadra en un hacer y deja de lado la reflexión y sobre todo las instancias de escritura sobre esa reflexión. A esto se respondió de distintas maneras: desde la creencia en que el artista es también un intelectual, ya sea que escriba o no, y también desde el análisis de que al ser hoy el artista un profesional se ve obligado a dialogar con otras disciplinas y a reflexionar sobre sus prácticas. De todos modos, se evaluó que algo hay de cierto en aquella concepción hegemónica sobre los artistas, dado que en general éstos ponen en juego la reflexión y la investigación para que sean insumos en la construcción de sus obras, mientras que no está aún arraigada la tradición de reflexionar y escribir con posterioridad a la interpretación. Las coordinadoras concluimos que a pesar del sentido hegemónico que ve a los artistas sólo en un hacer práctico, éstos sí han reflexionado e investigado, sólo que en general lo han hecho fuera de ámbitos legitimados para tales fines. Junto con esto, el campo de la investigación académica y el de la práctica artística han tendido a correr en paralelo, sin cruzarse. Pero actualmente los mundos de la academia y del arte se van integrando cada vez más: las ciencias sociales y la filosofía puede verse un interés creciente en las prácticas artísticas, a la vez que en éstas la investigación académica va ganando cada vez más legitimidad.

La principal dificultad detectada, y aún no resuelta, al hacer investigación basada en la experiencia artística y corporal, es la que aparece al intentar nombrar o poner en palabras esas experiencias. Esta dificultad en parte es producto de buscar encajar en el lenguaje académico ya existente, para lograr con ello legitimación como investigación válida, en lugar de construir lenguajes propios no reductivos ni cercenadores de las particularidades del campo. El desafío, en palabras de Julia Castro Carbajal, está en “conocer desde lo que se está haciendo”, en conocer en la acción, discutiendo con concepciones dualistas sobre el conocimiento. Se planteó que este desafío es aún mayor al proponerse estudiar la materialidad del cuerpo en la práctica artística, cuestión que está presente en los enfoques que entienden que la corporalidad se encuentra cons-

truida en el cruce entre la materialidad individual del cuerpo y su experiencia social. Finalmente, se debatió acerca de la relación de la técnica con la libertad, y de la técnica con la expresión.

Queremos plantear un desafío más: en la mayor parte de las ponencias de nuestro grupo de trabajo hemos podido encontrarnos con trabajos de investigación realizados *en, por y para* la práctica artística. Proponemos ampliar este modo de trabajo para hacer también investigación *sobre* las propias prácticas, problematizándolas, cuestionándolas, desnaturalizándolas, desplazándose desde las preocupaciones y las miradas propias de ellas mismas para realizar elecciones epistemológicas e indagaciones metodológicas de mayor alcance.

Bibliografía

- Assmann, Selvino José, Gomez Ivan, Marcelo, Pich, Santiago, (2011), “Uma pedagogia da potencia: Horizonte possível para pensar a Educação Física”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Ambrosini, Norma, Diego Stocco y Vanina Pons (2011) “El cuerpo: ausente con aviso”, ”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Beratz, David, Rosana Romano y Gabriela Pérez Cubas (2011) “Nuevas configuraciones de espacio y tiempo en el trabajo corporal”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Castro Carvajal, Julia (2011) “Una aproximación a la producción de sensibilidad desde las técnicas corporales. El caso de la danza samkya en Medellín”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Ceriani, Alejandra (2011) “El descentramiento: cuerpo-danza-interactividad. Indagación en el territorio de la interactividad y el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a las prácticas corporales, compositivas y escénicas”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Ferrada Guerrero, Paulina y Nicole Martel Pontigo (2011) “La danza terapia como técnica pedagógica en los problemas mente-cuerpo. Un instante mágico para sentir, crear y expresar”, ponencia presentada

- en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Groesman, Claudia Alejandra (2011) “Corporalidad y educación en la infancia: una reflexión crítica sobre la docencia artística con niños”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Levantesi, Cecilia y Edgardo Brandolino (2011) “La serie discursiva plástico-corporal en danza teatro. Producción de sentido, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Lujano Vilches, Ivonne (2011) “Percepción de profesores sobre la disciplina corporal. Estudio de caso en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de México”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Pérez Cubas, Gabriela (2011) “La dramaturgia del actor. El cuerpo como sujeto y objeto de la práctica escénica”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Rodríguez, Claudio (2011) “Performance”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Rosso, Martín (2011) “Vinculación teórico conceptual de la Teoría para el Análisis del Movimiento y del Método de las Acciones Físicas en la puesta en escena Hijos de la Piedra”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Sáez, Mariana Lucía (2011) “Entre el disciplinamiento y la libertad. Las prácticas corporales artísticas y la paradoja de la subjetivación”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Shifres, Favio y Alejandro Pereira Ghiena (2011) “Cuerpo y movimiento en el pensamiento musical”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Tabak, Graciela Inés (2011) “Con el foco en un mínimo giro (un trabajo a partir de la “intención” que posibilita habitar el cuerpo y el espacio)”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.
- Tappatá, Fernanda (2011) “Cruces entre observación y acción en las prácticas

escénicas contemporáneas relacionadas con lo corporal”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.

Vargas Reyes, Ernesto (2011) “El cuerpo poético del teatro”, ponencia presentada en *9º Congreso Argentino y 4º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, FaHCE-UNLP*, La Plata.